Диляра Самойлова

Рисуем на коленке

ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

мировой офисный **Best seller**

Диляра Самойлова
Рисуем
на коленке

Диляра Самойлова

Рисуем

на коленке

РИПОЛ
КЛАССИК
Москва

УДК 741
ББК 85.15
С17

Самойлова, Диляра

С17 Рисуем на коленке. Гордость и предубеждение / Д. Самойлова. — М. : РИПОЛ классик, 2017. — 104 с. : ил. — (Рисуем на коленке).

ISBN 978-5-386-10049-0

Хочешь рисовать героев любимых книг, но не знаешь, с чего начать? Эта книга поможет тебе! Познакомьтесь заново с героями Джейн Остин, очутитесь в поместье Лонгборн, в классическом английском саду, на великосветском балу. Попробуйте создать иллюстрации к знаменитому роману, следуя нашим указаниям. А затем нарисуйте героев знаменитой британской писательницы такими, какими они возникают в вашем воображении. Фантазируйте, рисуйте, оттачивайте свои навыки.

УДК 741
ББК 85.15

© Самойлова Д. Р, иллюстрации, 2017
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

ISBN 978-5-386-10049-0

Введение

Все мы в детстве любили книжки с цветными картинками, иллюстрированные сказки, а взрослея, зачитывались повестями и романами. И часто нам на помощь приходило воображение, мы ясно представляли себе героев прочитанных книг, создавали в воображении предметы и пейзажи, описанные автором. Мы дополняли книги своим восприятием сюжета, персонажей, их характеров. Иногда мы даже переносили свое видение героев известных произведений на бумагу, изображая Татьяну Ларину, кота Бегемота или графа Монте-Кристо.

Данная книга — результат прочтения известного романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Вместе с автором книги вы очутитесь в Англии начала XIX века, с ее традициями и предрассудками, познакомитесь заново с семейством Беннет, притягательным мистером Дарси, блестящим мистером Бингли и гордой леди Кэтрин. Попробуйте создать иллюстрации к этой замечательной книге в своем блокноте, следуя нашим указаниям. А затем нарисуйте героев знаменитой британской писательницы такими, какими они предстают в вашем воображении. Фантазируйте, рисуйте, оттачивайте свои навыки!

Шаг 1. Создание контура

Внимательно рассмотрите рисунок и попытайтесь в самых общих чертах повторить его контур, сосредоточившись на формах запечатленных объектов, соотношении их частей друг к другу. Старайтесь наносить линии как можно аккуратнее.

Шаг 2. Обозначение деталей

После нанесения контуров необходимо тщательно прорисовать все детали, выдержав их в одном тоне. Детали должны гармонично сочетаться с контуром и естественно дополнять рисунок.

Шаг 3. Создание света и тени

Теперь необходимо придать рисунку контрастность, тщательно прорисовав тени. Для этого необходимо аккуратными штрихами закрасить нужные места на рисунке, не забывая о его целостности и единой цветовой гамме.

Шаг 4. Работа над объемом

Для придания реалистичности рисунку необходимо сделать его объемным, для этого следует добиться более насыщенного цвета контура и подкорректировать тени. Попытайтесь сделать свой рисунок максимально похожим на приведенный здесь.

Рабочее место. Грамотное устройство рабочего места крайне важно. Рисование по большей части приносит нам истинное удовольствие лишь тогда, когда у нас все под рукой. Потому постарайтесь всякий раз, беря в руки карандаш, окружить себя вещами, среди которых вы почувствуете себя комфортно. Создание гармоничной атмосферы — важный шаг к успеху.

Мольберт. Строго говоря, мольберт — это специальное приспособление, на которое художник помещает свою картину во время работы. В нашем случае мольбертом может выступать любая твердая поверхность, на которой удобно расположить будущий рисунок. Помните, от грамотно подобранного мольберта зависит очень многое.

Бумага. Сегодня в нашем распоряжении великое множество самых разных видов бумаги для рисования, и каждый ее вид обладает своими особыми свойствами. В будущем вы научитесь самостоятельно подбирать бумагу нужной вам плотности, толщины и размера, подходящую для конкретного рисунка. В настоящем издании мы предлагаем вам воспользоваться достаточно плотной бумагой, которая универсальна.

Ракурс. Это точка зрения на объект в пространстве, а также проекция объекта в данной точке. Именно с ракурсом вам необходимо разобраться прежде всего, еще до первого штриха на бумаге решив, в каком именно положении вы будете рисовать объект. Следует продумать ракурс и выбрать наиболее подходящий собственным представлениям о будущем рисунке.

Тренировка/наброски. Опыт — это неотъемлемая часть всякой деятельности, и без него невозможно никакое качественное развитие умений. Потому не стоит пренебрегать созданием набросков. Постарайтесь сначала отдельно нарисовать наиболее

сложные фрагменты рисунка — это даст вам возможность опробовать несколько вариантов изображения того или иного предмета, выбрав из них наилучший, а также набить руку.

Материалы. Это все то, что помогает вам в создании рисунка, и лишь вы определяете их количество и качество. Некоторым начинающим художникам достаточно карандаша и листа бумаги, кто-то не может обойтись без циркулей, транспортиров и линеек при создании рисунка. В данном вопросе все индивидуально, так что не ограничивайте себя ни в чем. Живопись не должна знать ограничений.

Грифель. Раньше грифелем называли особую палочку, с помощью которой писали на досках, сделанных из особого вида сланца, однако сегодня грифелем также называют и стержень карандаша. Помните, что карандаш становится естественным продолжением вашей руки в процессе рисования. Учитесь уверенно им пользоваться. Выбор карандаша правильной твердости — важная часть подготовительного процесса. Сегодня различаются следующие виды карандашей: М (или В — от англ. *blackness*) — мягкий; Т (или Н — от англ. *hardness*) — твёрдый. Стандартный (твёрдо-мягкий) карандаш обозначается как ТМ или НВ. Буква F (от англ. *fine point*) служит для обозначения карандаша, среднего между НВ и Н.

Перьевая ручка. Это очень важный инструмент для рисования. Качественные перьевые ручки предоставляют множество возможностей для четкой проработки линий. Для них существует множество самых разных чернил, что привносит разнообразие в процесс рисования. Работа с перьевыми ручками, прежде всего, учит нас аккуратности и внимательности, так что стоит попытаться этим овладеть.

Карандаши. Это одни из самых лучших инструментов для рисования. Использование карандашей не требует больших знаний, а их неограниченное количество предоставляет начинающему художнику широчайший спектр возможностей. Однако помните, что от толщины и твердости карандаша зависит очень многое. Основательно изучите свойства разных карандашей, попробуйте по возможности все и выберите наиболее подходящий для вас вариант.

Перспектива. Рисуя уходящую за горизонт дорогу, вы изображаете два ее края, которые в точке горизонта сходятся в одной точке. Это и есть перспектива — способ изображения объектов с сохранением их пространственной структуры. Иными словами, перспектива — это способ изобразить объекты в пространстве такими, какими мы их видим.

Композиция — это то, что объединяет все фрагменты вашего рисунка в единое художественное целое. Продумывая композицию, художник должен понять, каким образом можно добиться гармоничности в рисунке. Размышлять о композиции можно бесконечно, однако для начала необходимо решить вопросы распределения фигур в пространстве, а также соотношения объемов, цветов, теней и форм.

Пропорция. Это отношения двух или более объектов между собой, благодаря которому возникает единство. Несколько объектов, запечатленных на одном рисунке, должны представлять собой единое целое, и достигается это именно благодаря соблюдению пропорций. Иными словами, ни один элемент не должен вносить в рисунок дисгармонию.

Цвет. Существует множество способов сделать картину более живой, и один из них — разукрасить изображение, воплотить его

в цвете. Человек привык воспринимать мир в разнообразии цветов, и потому зачастую для создания реалистичного рисунка необходимо уловить тончайшие оттенки изображаемого предмета. Не бойтесь экспериментировать с цветом. Цвет погружает нас в чарующий мир живописи, и после непродолжительных тренировок вы обязательно овладеете этой премудростью.

Объем. Это иллюзия трехмерности на ровной поверхности, которая достигается благодаря отражению на рисунке света, тени, бликов, полутеней и оттенков. Необходимо уделить много времени развитию именно этого умения, ведь мы стремимся к созданию реалистичного изображения, а без работы над объемностью рисунка это невозможно. Учитесь сочетать все перечисленные элементы в своем рисунке для придания ему особой выразительности.

Тень. Сочетание света и тени является одним из основополагающих приемов в построении объема и целостного образа предмета. Если изобразить предмет путем набора линий, получится плоская картина, что нежелательно. Тень — это то, что художнику необходимо изучать прежде всего, и совершенствоваться в этом аспекте можно бесконечно. Помните, что без усвоения этого навыка практически невозможно создать качественное трехмерное изображение.

Ваше окружение. Живопись — это прежде всего отдых для души, и поэтому заниматься ей нужно в состоянии умиротворения и, что немаловажно, расположенности к рисованию в данную минуту. Нередко эта самая расположенность к рисованию застигает нас в самые неподходящие моменты, и именно тогда нужно хватать в руки первый попавшийся карандаш и рисовать. Подобные моменты всегда прекрасны. И не стоит упускать минуты вдохновения.

Тон. Это основной оттенок, сообщающий цельность колориту всего изображения. Мы можем нарисовать любой предмет, используя множество цветов, однако всегда должен присутствовать главный цвет, который словно бы подчиняет себе другие, привнося тем самым единство во все изображение.

Эскиз. Это предварительный набросок картины, выполненный в самых общих чертах. Создание эскизов помогает нам разобраться с тонкостями перспективы и пропорций, уяснить для себя, чего именно мы хотим добиться. Кроме того, эскиз выступает словно бы планом будущей картины, с которым мы можем сверяться, выполняя основной рисунок.

Художественная техника. Это все способы, методы и приемы, которые применяются при создании рисунка. Основная наша задача, если мы заинтересованы в совершенствовании своего мастерства, это выработка своего собственного художественного метода, то есть совокупности основных творческих принципов образного отражения жизни. Не стоит пренебрегать и другими художественными методами, следует попробовать множество самых различных техник, ведь все новое, как правило, рождается из хорошо известного.

Ретушь. Это всякое исправление изображения, внесение различных поправок и изменений. Ретушь является неизбежной частью всякой работы над изображением. Наш замысел почти никогда не воплощается на бумаге именно таким, каким мы его задумывали, и потому без исправлений и изменений не обходится. Следует помнить, что ретуширование требует особой внимательности, ведь мы должны не только удалить нежелательные элементы, но и не повредить в рисунке то, что нас устраивает. Существует великое множество различных

инструментов для ретуши, и их нужно основательно изучить, чтобы умело ими пользоваться.

Детализация. Это тщательная проработка небольших элементов в изображении. Следует помнить, что прорисовка различных элементов должна выполняться в единой технике, а сами детали изображения после их прорисовки не должны нарушать гармонии всей картины. Работа с деталями — способ придания картине дополнительной выразительности, ведь именно детали создают эмоциональную связь между художником и изображаемым предметом.

Гамма. Гармоничное сочетание взаимосвязанных цветовых тонов и оттенков, в основе которого лежит один доминирующий цвет. Гамма бывает темная и светлая, теплая и холодная, яркая и приглушенная и так далее. Художник должен выбирать цветовую гамму, исходя из собственного взгляда на тематику изображения.

Контраст. Это один из художественных приемов, в основе которого лежит противопоставление двух соотносящихся качеств с целью их усиления. Контрастными в рисунке могут выступать как цвета и оттенки, так и различные фигуры и даже методы изображения.

Натура. Это предметы и явления окружающего мира, а также люди и другие живые существа, которые могут служить художнику в качестве модели. Непосредственно и целиком с натуры выполняются наброски, зарисовки, этюды; полностью или частично с натуры пишутся портреты, пейзажи и натюрморты. Тщательное изучение натуры может происходить как в естественных условиях, так и в условиях мастерской при работе с натурщиком.

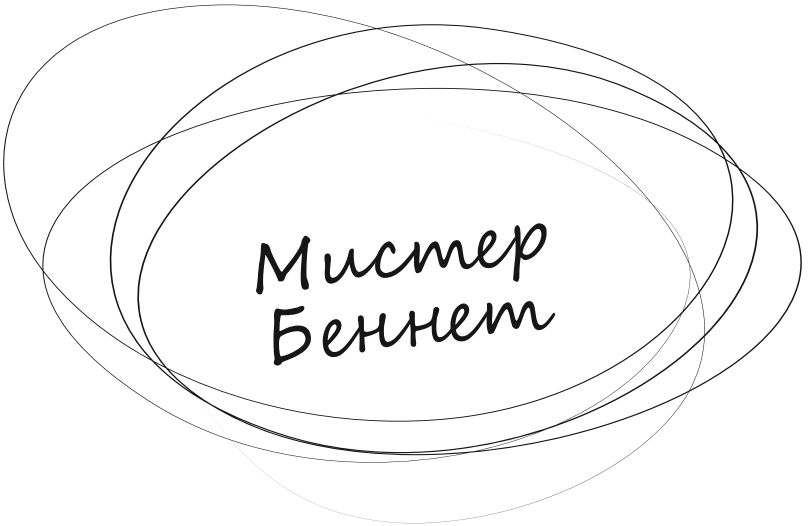
Поместье
Лонгборн

14
Поместье Лонгборн

Для начала нарисуйте небольшой, но очень уютный дом многодетного семейства Беннет, утопающий в зелени классического английского сада.

15
Поместье Лонгборн

16
Поместье Лонгборн

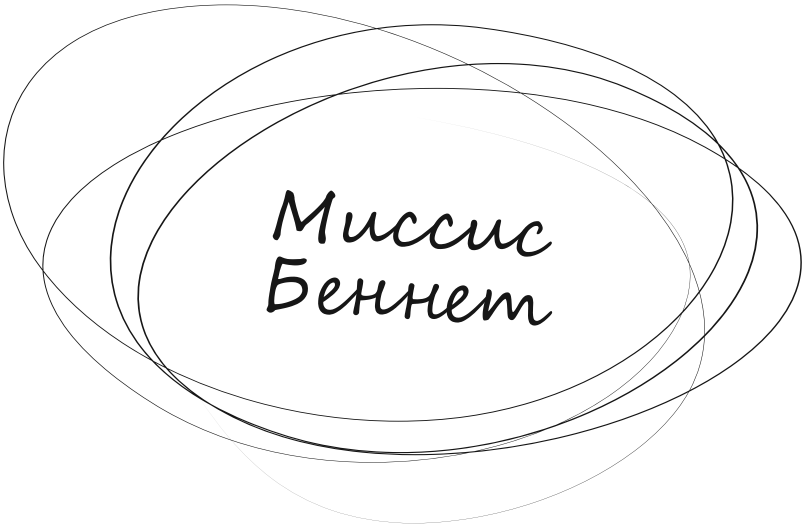

Мистер
Беннет

18
Мистер Беннет

Глава семейства, мистер Беннет умен и склонен к иронии. Нарисуйте этого почтенного отца пятерых дочерей, следуя инструкциям.

19
Мистер Беннет

20
Мистер Беннет

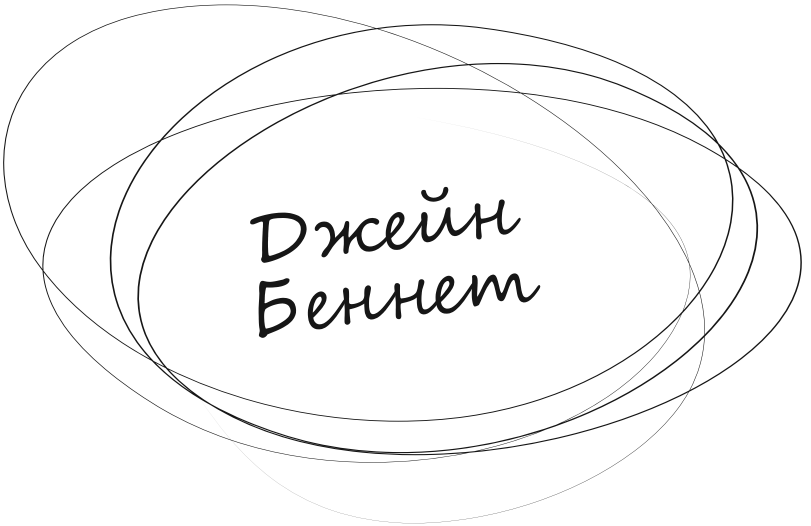

Миссис
Беннет

22
Миссис Беннет

Супруга мистера Беннета обладает взбалмошным характером, но добрым нравом. Нарисуйте эту достойную мать семейства в домашнем кружевном чепце.

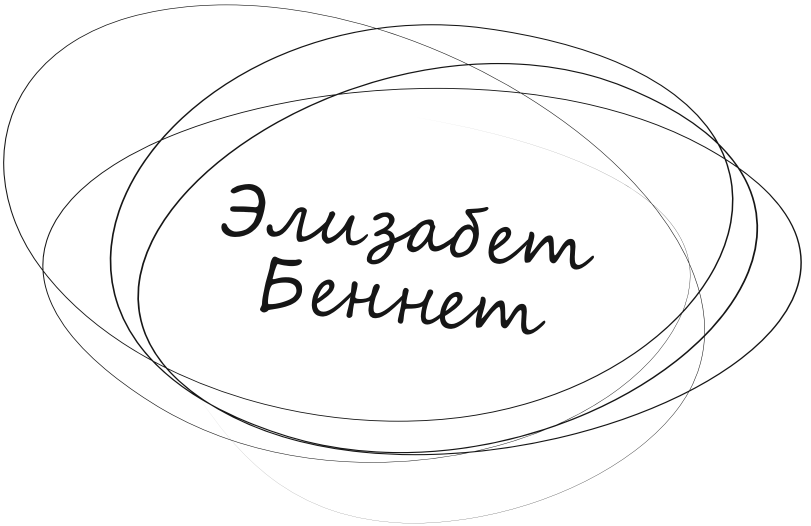
23
Миссис Беннет

24
Миссис Беннет


Джейн
Беннет

26
Джейн Беннет

Джейн — старшая дочь Беннетов, ей немногим больше двадцати трех. Джейн очень красива, умна, изящна. Попробуйте нарисовать эту очаровательную девушку.


Элизабет
Беннет

30
Элизабет Беннет

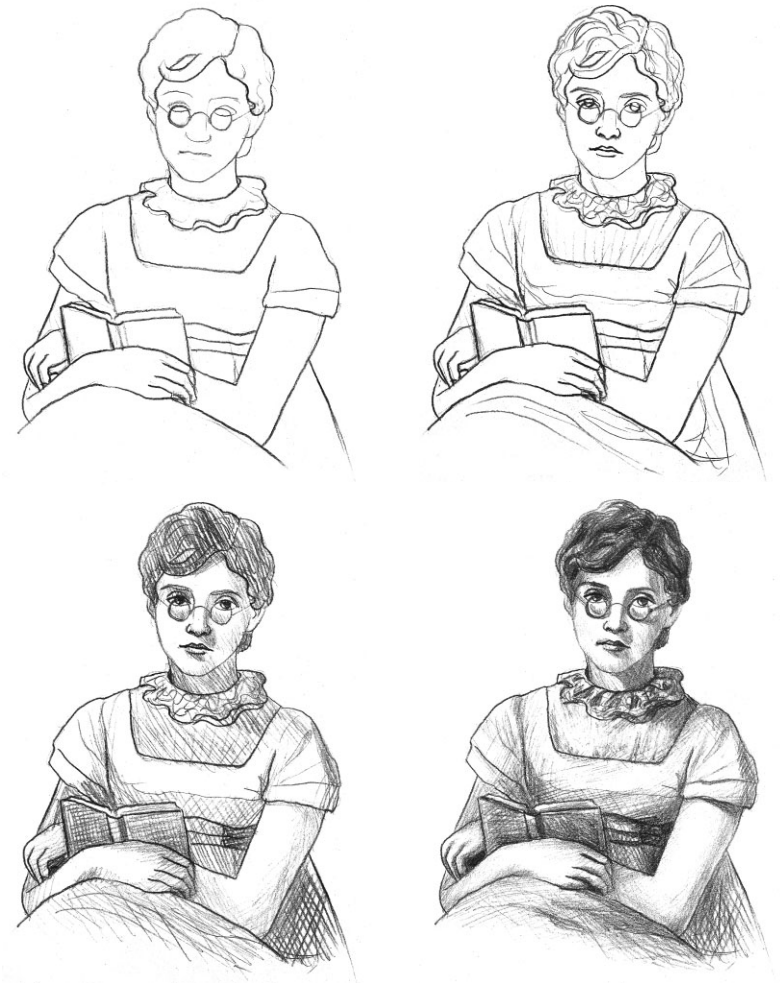
Главная героиня романа — другая дочь Беннетов, Элизабет. У Элизабет доброе сердце, она остроумна, привлекательна, любит читать. Нарисуйте возлюбленную мистера Дарси, следуя нашим инструкциям.

31
Элизабет Беннет

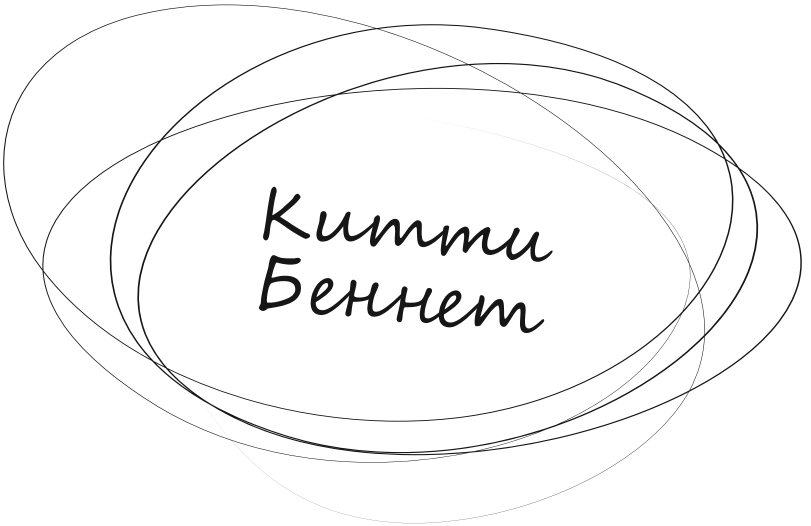
Мэри
Беннет

34
Мэри Беннет

Средняя дочь Беннетов не красавица, но очень глубокая натура.
Попробуйте нарисовать портрет этой любительницы книг
в четыре этапа.



35
Мэри Беннет


Китти
Беннет

38
Китти Беннет

Китти довольно легкомысленная и взбалмошная девушка, обделенная талантами, но не обаянием. Нарисуйте четвертую дочь Беннетов, следуя инструкциям.

39
Китти Беннет

40
Китти Беннет

Лидия
Беннет

42
Лидия Беннет

Лидия — самая младшая дочь, любимица миссис Беннет. Ей всего пятнадцать лет, она не дурна собой, но слишком легкомысленна и своевольна. Именно она убегает с мистером Уикхемом.

43
Лидия Беннет

44
Лидия Беннет

Английское
чаепитие

46
Английское чаепитие

Предлагаем потренироваться в искусстве натюрморта. Нарисуйте традиционное английское чаепитие, которое никогда не пропускали и герои книг Джейн Остин.

47
Английское чаепитие

48
Английское чаепитие

Мистер
Коллинз

50
Мистер Коллинз

Глуповатый и несуразный мистер Коллинз, священник англиканской церкви, поклонник Элизабет, которого она не жалует. В итоге он женится на близкой подруге Элизабет, Шарлотте.

51
Мистер Коллинз

52
Мистер Коллинз

Шарлотта
Лукас

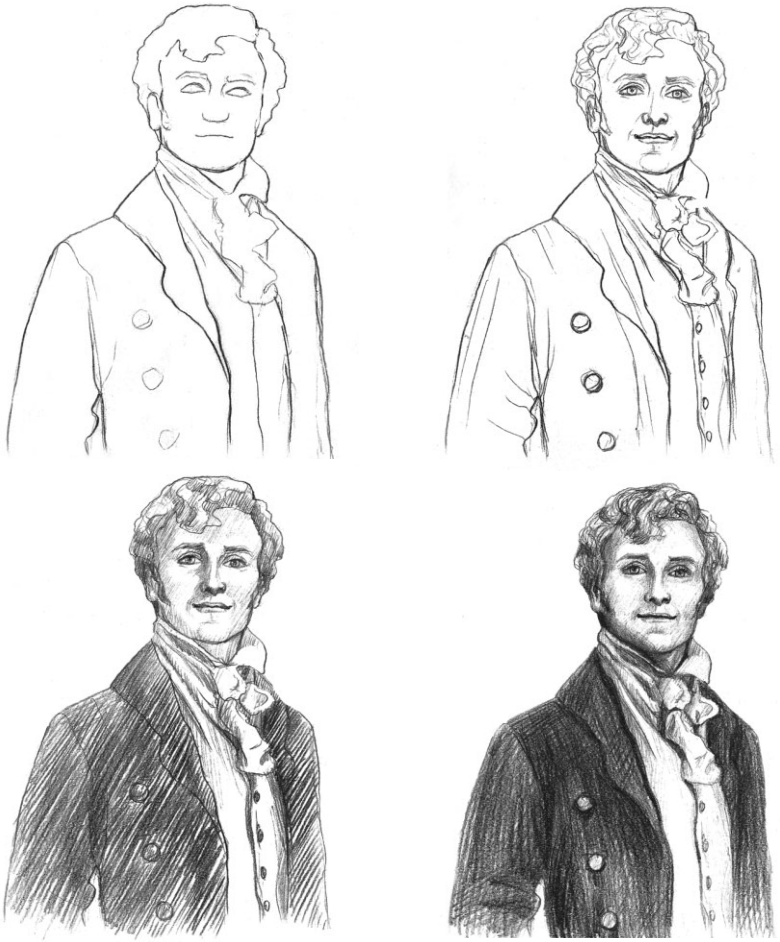
54
Шарлотта Лукас

Шарлотте двадцать семь лет. Девушка она начитанная, образованная; в итоге выходит замуж за мистера Коллинза.

Мистер
Бингли

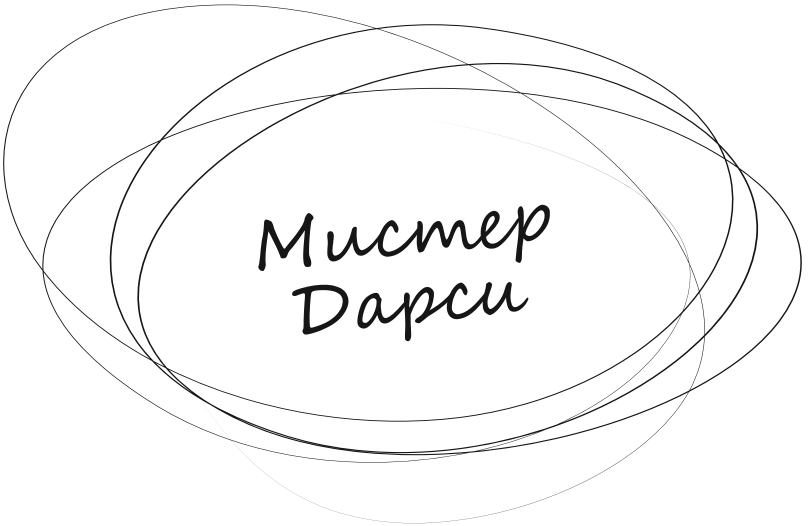
58
Мистер Бингли

Молодой джентльмен из почтенной семьи, близкий друг мистера Дарси влюбляется в старшую дочь Беннетов, и не без взаимности. Нарисуйте Чарльза Бингли со свойственной ему открытой улыбкой.



59
Мистер Бингли

60
Мистер Бингли

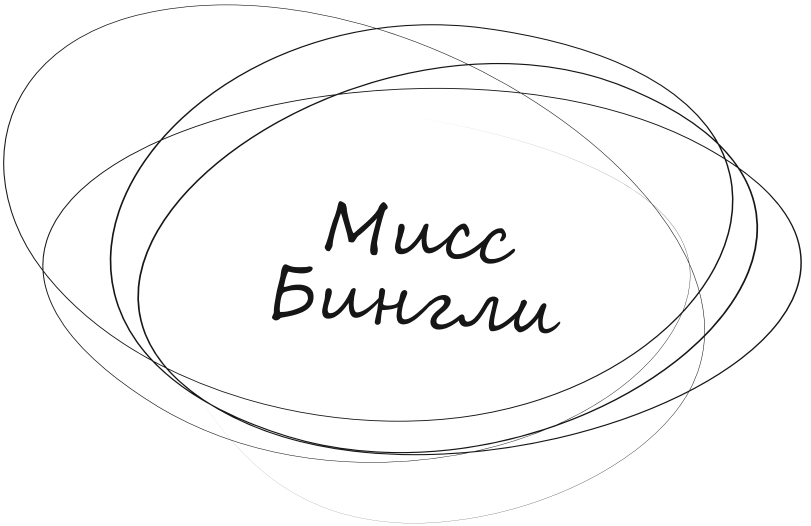

Мистер
Дарси

62
Мистер Дарси

Фицуильям Дарси — блестящий аристократ, владелец имения Пемберли, умный, гордый, замкнутый. Он очарован Элизабет, но не дает волю своим чувствам из-за разницы в социальном положении и своих предрассудков.

63
Мистер Дарси

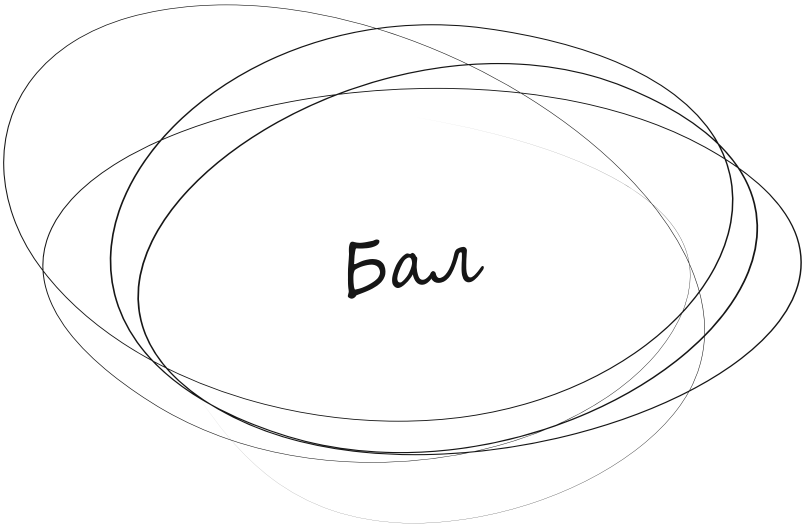
64
Мистер Дарси


Мисс
Бингли

66
Мисс Бингли

Младшая сестра Чарльза Бингли, изысканная и остроумная леди, смотрящая на окружающих сверху вниз.

67
Мисс Бингли

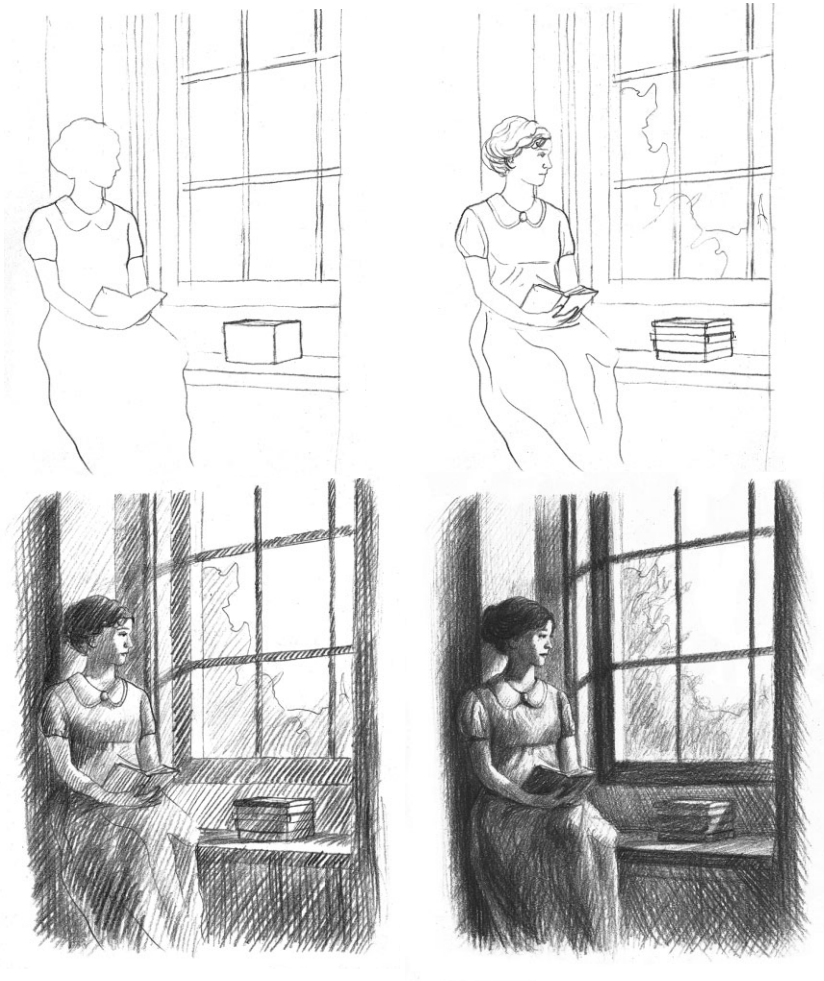

Бал

70
Бал

Именно на балу происходит первая встреча мистера Дарси и Элизабет. Нарисуйте сцену бала в высшем обществе графства Хартфордшир.

За книгой

Отношения между мистером Дарси и Элизабет развиваются непросто. Мистер Дарси делает предложение Элизабет, но оскорбляет ее, указывая на пропасть между ними. Элизабет отвечает категоричным отказом…

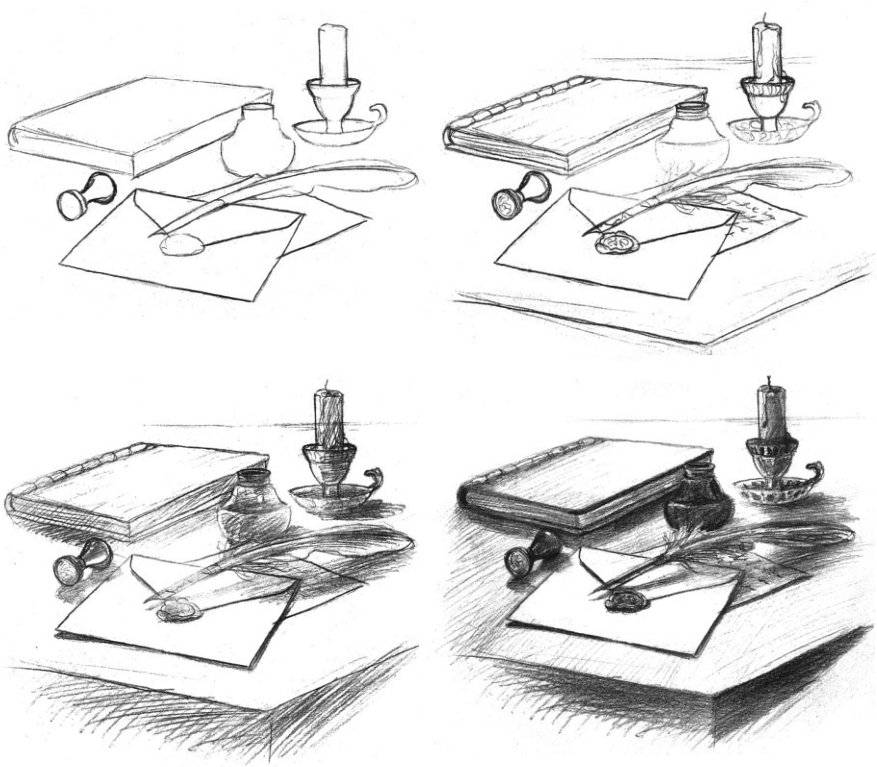


75
За книгой

Письмо
мистера
Дарси

78
Письмо мистера Дарси

Вскоре Элизабет получает письмо от мистера Дарси, где он объясняет свое поведение. Попробуйте нарисовать предложенный натюрморт в своем блокноте.

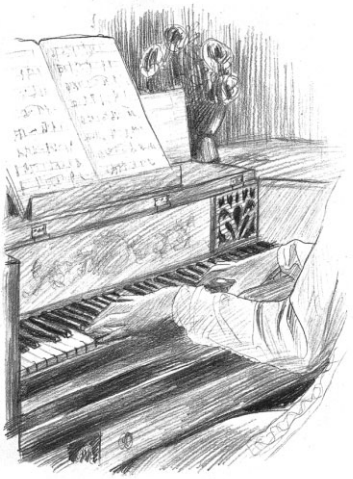


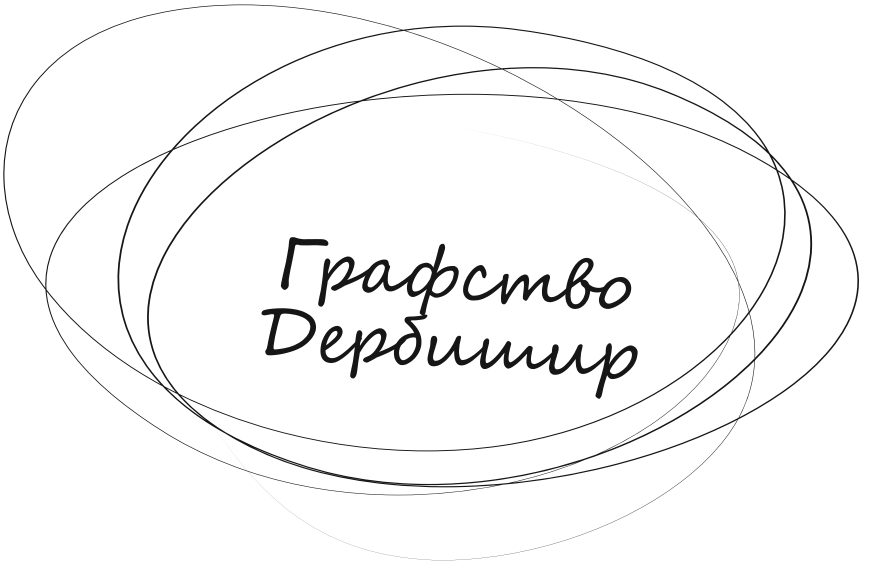
79
Письмо мистера Дарси

80
Письмо мистера Дарси

Фортепиано

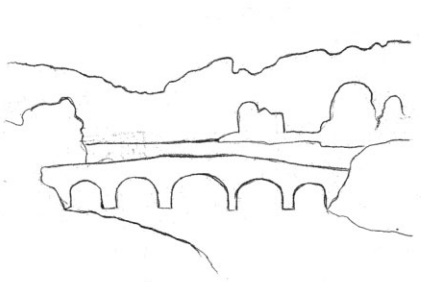
Сестры Беннет любят играть на фортепиано.
Нарисуйте инструмент из поместья Лонгборн, следуя нашим инструкциям.

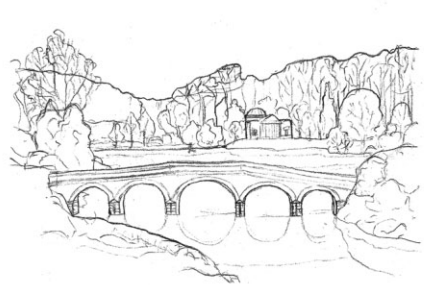


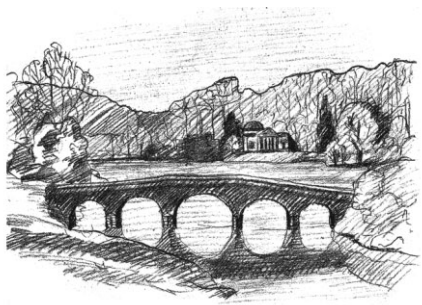

Графство
Дербишир

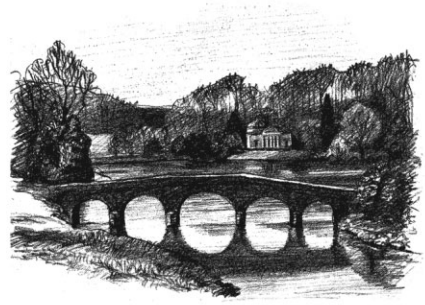
86
Графство Дербишир

Спустя несколько месяцев Элизабет отправляется в путешествие с дядей и тетей. Нарисуйте весенний пейзаж графства Дербишир.



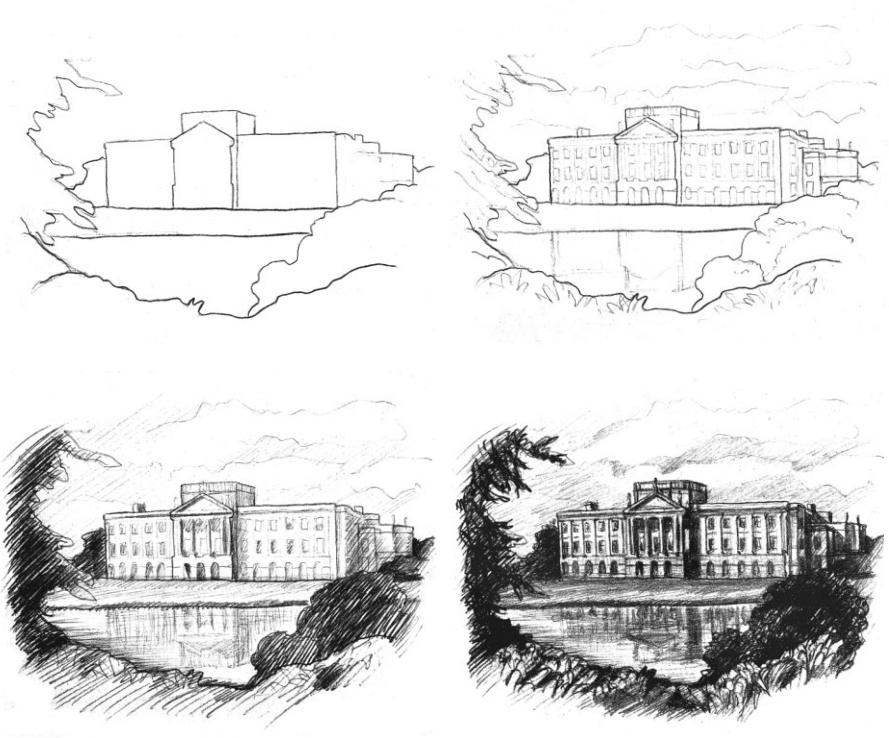






Поместье
Пемберли

Среди прочего Элизабет с родственниками посещает шикарное поместье мистера Дарси.



91
Поместье Пемберли

Мистер
Уикхем

94
Мистер Уикхем

Офицер Джордж Уикхем предстает в романе непорядочным человеком, он соблазняет и увозит Лидию Беннет. Рисуя мистера Уикхема, обратите внимание на его взгляд.

95
Мистер Уикхем

Леди
Кэтрин
де Бёр

98
Леди Кэтрин де Бёр

Леди Кэтрин де Бёр приходится тетей главному герою романа. Она была категорически против выбора мистера Дарси, но в итоге смирилась с желанием племянника. Нарисуйте консервативную и гордую леди Кэтрин.

100
Леди Кэтрин де Бёр

Элизабет
и мистер
Дарси

102
Элизабет и мистер Дарси

Любовь мистера Дарси и Элизабет преодолевает все преграды, включая гордость и предубеждения. Нарисуйте любимых героев вместе.

103
Элизабет и мистер Дарси

Практическое издание
Рисуем на коленке

Самойлова Диляра

РИСУЕМ НА КОЛЕНКЕ
Гордость и предубеждения

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Ведущий редактор *А. Нестерова*
Художественное оформление: *Е. Горшкова*
Технический редактор *Е. Крылова*
Компьютерная верстка: *А. Дятлов*
Корректор *И. Иванова*

Подписано в печать 02.03.2017 г.
Формат 200x143. Гарнитура «Corbel».
Усл. печ. л. 6,5.
Заказ №

Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

12+ Знак информационной продукции согласно Федеральному закону от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-386-10049-0